

A large, light gray, stylized profile of a man wearing a cap, looking to the right. The cap has a textured, leaf-like pattern. The man's face is simple, with defined features like the nose and lips.

Dirección de fotografía
e iluminación

Grado en Comunicación
Audiovisual
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de fotografía e iluminación

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Cristina N. Ángeles Huesca

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Diseñar y construir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas que propone el director del proyecto audiovisual.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.

1.2 Resultados de aprendizaje

Diseño de la puesta en escena atendiendo a las características lumínicas necesarias en un proyecto audiovisual.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Conocimientos teóricos y prácticos de la técnica y la estética del tratamiento de la luz en las obras audiovisuales. Conocimiento de los equipos técnicos y humanos y de la dinámica laboral del área de la dirección de fotografía / iluminación. Aplicación de la técnica al servicio de la narrativa y el lenguaje audiovisual

2.3 Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

1. Introducción

Diagnóstico
Presentación de la asignatura
Perfil de grupo
Revisión de guía docente

2. La imagen cinematográfica

Principios de lenguaje audiovisual
Componentes visuales
Principios de espacio y profundidad

3. Óptica

Tipos de óptica, usos e implicaciones
Profundidad de campo
Foco
Filtros

4. Exposición

Latitud y rango dinámico
Herramientas para control de exposición

Evaluación Parcial: Análisis de caso

5. Luz

Propiedades de la luz
Cualidades y calidades de la luz
Direccionalidad
Temperatura
Color y reproducción del color
Fuentes de luz

6. Iluminación

Tipos de lámparas
Esquemas de iluminación
Color y filtraje

7. Elementos estéticos de la imagen cinematográfica

Características
Espacio
Luz

Temporalidad

8. Color

Uso narrativo

Aplicación

8. Propuesta Fotográfica

Investigación creativa

Elaboración de propuesta

Examen Final: proyecto final: sustento teórico (25%) aplicación práctica (25%)

2.4 Actividades Dirigidas

15% Evaluación Parcial

Análisis

40 % Actividades técnicas dirigidas

Todas las actividades dirigidas suponen 1 o más entregables.

Actividad Dirigida 1 (AD1): Correspondencia

Se generarán varios entregables, que forman parte en su conjunto de un diálogo. El proceso deberá ser documentado

Actividad Dirigida 2 (AD2): Reproducción

A partir de un detonante creativo se deberá establecer una historia. La pieza audiovisual deberá contra la historia y en algún momento reproducir la obra elegida como detonante. La reproducción deberá comprender los elementos estéticos cinemáticos revisados: espacio, luz, color etc.

Actividad Dirigida 3 (AD3): Atmósferas

A partir de una fuente de iluminación específica, emoción o detonante deberán hacer la propuesta fotográfica y realización del video construyendo una atmósfera narrativa

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 60h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía recomendada

- Arnheim, R. (1957). *Film as art*. California: University of California Press.
- Almendros, Néstor, and François Truffaut. *Días De Una Cámara*. 3ª ed. Barcelona: Seix Barral, 1990. Print.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Vernet, M. (1992). *Aesthetics of film* (R. Neupert, Trans.). US: University of Texas Press.
- Bordwell, David, and Kristin Thompson. *Arte Cinematográfico*. 6ª ed. Madrid [etc.: McGraw-Hill, 2002. Print.
- Braverman, B. (2005). *Video Shooter: storytelling with DV, HD and HDV cameras*. San Francisco: CMP Books.
- Bruce Block, (2013). *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*, Taylor & Francis, ISBN 1136043454, 9781136043451
- Bordwell, D., & Thompson, K. (1990). *Film art: An introduction*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Cortés-Selva, Laura. *Tres Décadas De Estilo Visual De Cine*. UOC press, 2018.
- Devaud, S. (2011). *Grabar en video HD con las cámaras réflex de Canon*. Madrid: Tutor.
- Elkins, David E. (2012). *Manual del ayudante de Cámara*, Escuela Cine Y Video; Edición: segunda edición, ISBN-10: 8493701068 ISBN-13: 978-8493701062
- Franco, F (2018). *Narrativa y Lenguaje Cinematográfico*, Guía didáctica, España
- Mercado, Gustavo. *La visión del cineasta: El lenguaje de las ópticas*. Madrid: Anaya Photo Club, 2019.
- Millerson, G. (2002). *Cómo utilizar la cámara de video*. Madrid: Gedisa
- Millerson, G. (2001). *Técnicas de realización y producción en televisión*. Madrid: IORTVE.
- Mitry, J. (1998). *The aesthetics and psychology of the cinema*. (C. King, Trans.). UK: The Athlone Press.
- Nilsen, Spencer & Holshevnikoff, Bill. (2016). *Manual de Iluminación ARRI*, 4ta Edición, ARRI Inc.
- Sougez, Marie-Loup. *Historia General De La Fotografía*. Madrid: Cátedra, 2007. Print. Manuales Arte Cátedra.
- Truffaut, François, and Helen Scott. *El Cine Según Hitchcock*. 5ª ed. Madrid: Alianza, 2010. Print.
- Russell, S. (1981). *Semiotics and lighting: A study of six modern French cameramen*. USA: UMI Research Press.
- Spottiswoode, R. (1950). *A grammar of the film*. Los Angeles, CA: University of California Press.
- Ward, P. (2002). *Cámara de video digital*. San Sebastián: Escuela de cine y video de Andoain.
- Ward, P. (2003). *Picture composition for film and television*. Oxford: Focal.
- Wheeler, P. (2008). *Cinematografía en alta definición*. Barcelona: Omega.

Otros recursos

- Buñuel, Luis. (1962). *El ángel exterminador*.
- Chaplin Charles. (1940). *El gran dictador*.
- Cuarón, Alfonso. (2013). *Gravity*.
- Dolan, Xavier. (2014). *Mommy*.

Hitchcock, Alfred (1959). *North by northwest*.
 Hitchcock, Alfred. (1954). *Rear window*.
 Kar-wai, Wong. (2000). *In the mood for love*
 Kubrick, Stanley. (1980). *Barry Lyndon*.
 Kurosawa, Akira (1950). *Rashomon*.
 Lang, Fritz. (1927). *Metrópolis*.
 Leone, Sergio (1966). *El bueno, el malo y el feo*.
 Loach, Ken. (2016). *Yo, Daniel Blake*.
 Lynch, David. (2006). *Inland Empire*.
 Malick, Terrence. (1978). *Days of heaven*.
 Murnau, Friedrich Wilhelm. (1922). *Nosferatu*.
 Noé, Gaspar. (2018). *Clímax*.
 Truffaut, François. (1959). *Los 400 golpes*.
 Truffaut, François. (1973). *La noche americana*.
 Welles, Orson. (1941). *Citizen Kane*
 Wilder, Billy. (1950). *Sunset Boulevard*
 Wise, Robert y Robbins, Jerome .(1961). *West side story*.

5 DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Cristina N. Ángeles Huesca
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciatura en Comunicación Audiovisual Maestría en Comunicación y Lenguajes Visuales
Correo electrónico	cangeles@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Previa petición por mail o después de cada clase

Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Directora de fotografía, académica e investigadora. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del Claustro de Sor Juana, México y Maestra en Comunicación y Lenguajes Visuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura; con más de 10 años de experiencia en producción y realización cinematográfica y audiovisual. Desde 2017 es consultora de cámara, flujo de trabajo y ciencia de color, certificada por ARRI Alemania (2019 y 2024). Comenzó su labor docente y como investigadora en 2011, impartiendo clases en universidades vinculadas a la formación de capital humano para la industria audiovisual y economías creativas, en grado y posgrado. Ha trabajado como tallerista, mentora y asesora de más de 30 proyectos audiovisuales, culturales y relacionados con proceso creativos e innovación. Sus líneas de investigación están relacionadas a: - Procesos creativos en la industria audiovisual - Cinefotografía: innovación en la enseñanza y el quehacer del cinefotógrafo, procesos creativos aplicados a la cinefotografía, desarrollo de metodologías de enseñanza. Proyecto que en 2019 fue expuesto en el Congreso Cinematography in Progress en Bruselas, Bélgica. - Cinematografía expandida y sus implicaciones a nivel de lenguaje audiovisual. - Reducción de la brecha entre la formación académica y el ejercicio profesional en la industria audiovisual, investigación cuya aplicación derivó en la construcción de 3 platós, un estudio de grabación musical y una sala de mezcla de sonido, así como el diseño de sistema de préstamo y reserva de equipo, siguiendo el estándar en la industria, pero con fines académicos. - El papel de la mujer en la industria audiovisual.